DOI:10.16565/j.cnki.1006-7744.2015.12.028

论唐代的健舞

□ 河南农业大学 王 慧

摘 要 唐代健舞具有强健的舞风、明快的节奏和激越的配器，是集武术、舞蹈、杂耍于一体的一种体育运动舞蹈，是一种在激烈节拍的配合之下，满足人们肢体运动、娱乐交往和精神交流的形式。

关键词 健舞 运动 唐代 中图分类号 G275.1 文献标识码 A 收稿日期 2014-7-24

唐代是我国封建社会的黄金时代，强盛的国力必然带来经济与文化的繁荣，也使唐代舞蹈艺术进入鼎盛时期。唐代在音乐舞蹈上继承了隋朝体制，设《燕乐》、《清商》、《西凉》、《龟兹》、《疏勒》、《康国》、《安国》、《扶南》、《高丽》等九部，贞观十六年(642)，唐太宗又增《高昌》一部组成“十部乐”，使唐代音乐舞蹈有了更完备的发展。唐代的健舞属于运动型舞蹈，动作雄健有力，节奏明快，配以激越的鼓声，很符合唐代开阔刚劲的时代精神，又呈现着色彩缤纷的异域风情，且不受演出场地的限制，从而受到唐代贵族的喜爱。在唐代贵族的家宴上，多有这种健舞表演，因而也在各种史书中留下了记载。

一、唐代健舞的种类

《乐书》卷一百八十二云：“健舞曲有火袄、阿辽、柘枝、剑器、胡旋、胡腾。”[1]《钦定续通志》卷一百二十七有云：“唐健舞曲十：阿辽、柘枝、黄獐、拂林、太渭州、达摩支、大杆阿连、剑器、胡旋、胡腾。”这唐代的十种健舞，除了柘枝、剑器、胡旋、胡腾有资料留下来之外，其他六种已没有任何资料记载。

剑器 剑器舞是一种使用长剑为道具，融合了武术、杂耍、舞蹈风格的健舞，是从武术的剑术中脱胎而出的一种更艺术化的娱乐形式。剑器舞有不同的套路和风格，据《乐书》卷一百八十四记载：“时有公孙大娘者，善舞剑，能为邻里曲，裴将军满堂势，西河剑器浑脱。”[1]这里的裴将军指的是唐代的大将军裴旻，裴将军以舞剑而著名。他的剑舞与李白的诗和张旭的草书称为“三绝”。所谓“裴将军满堂势”，可能是一套剑舞的路数或曲牌，由此而推之，“邻里曲”和“剑器浑脱”都是剑舞的套路或曲牌，更由此得知，唐代的剑器舞有多种的舞法和风格。至于舞剑器使用的“剑器”为何物，至今有四种说法：一说剑器是双剑，二说剑器乃雄装空手而舞，并无任何兵器；三说剑器乃舞丝帛所结之毬；四说剑器兼用武器、旗帜、火炬之物而舞[2]140。故《文献通考·舞部》有云：“剑器，古武舞之曲名，其舞用女妓，雄装空手而舞。按此，今人意以剑器为刀剑之器，非是。”至于剑器舞到底使用的是什么道具，至今还没有统一的结论。

胡腾舞 近代学者对于胡腾舞的来源说法不一，有认为产自于阗，有认为产自石国，有认为属于西凉。从目前关于胡腾舞的文字资料和文物(壁画、人物雕刻、实物画)来看，胡腾舞确实起自西域一带。唐代诗人刘言史曾在《王中丞宅夜观舞胡腾》一诗中云：“石国胡儿人见少，蹲舞尊前急如鸟。织成蕃帽虚顶尖，细氎胡衫双袖小。手中抛下蒲萄盏，西顾忽思乡路远。跳身转毂宝带鸣，弄脚缤纷锦靴软。”这种西凉胡腾舞者的服装特征，与龟兹壁画上常见的胡人的装束一样，可见他们的舞蹈与西域舞蹈有关。再从胡腾舞的乐器来看，胡腾舞的主要伴奏乐器有横笛、琵琶、铜跋等，也都属于西域乐器，所以胡腾舞应当是由西域通过丝绸之路传入中原的一种韵律舞。约在4世纪前后，西域乐舞进入了辉煌的鼎盛时代。胡腾舞就是在这种时代氛围中应运而生，它突出了西域舞蹈中“或踊、或跃”的韵律特点，特别强调下肢动作的迅急敏捷，并配合高难度的筋头技巧，把古代西域人无拘无束的性格表现得淋漓尽致。胡腾舞的整个布局紧凑精练，格调明朗，显示出纯熟的艺术技法和狂放强健的运动特征，再从唐代诗人的“双靴柔软满灯前”、“弄脚缤纷锦靴软”、“蹲舞樽前急如鸟”来看，胡腾舞应当是以下肢的踏步、碎步、跺脚等步伐变换为主要动作的踢踏舞。

胡旋舞 胡旋舞是由康居国传入大唐的健舞。《新唐书·礼乐志》云：“胡旋舞舞者立球上，旋转如风”[3]470；《通典》卷146云：“舞急转如风，俗谓之胡旋。”可见胡旋舞是以旋转为主要动作特征的健舞。胡旋舞富有节奏感、适合音色响亮的乐器进行伴奏，所以胡旋舞的伴奏以打击乐器为主，《通典》卷146记载云：“笛鼓二，正鼓一，小鼓一，和鼓一，铜钹二。”为胡旋舞伴奏，符合胡旋舞俊朗、豪迈的风格。

二、健舞的表演方式

剑器舞作为唐代健舞的主要形式，是一种既可以独舞也可以组舞的体育舞蹈种类。杜甫《观公孙大娘弟子舞剑器行》是对唐代剑器舞最直接而精彩的记录，诗前序云：“开元三载(717)，余尚童稚，记于郾城观公孙氏，舞剑器浑脱，浏漓顿挫，独出冠时。”[4]293杜甫儿时所见公孙大娘的剑舞为女子执剑独舞，表演者为妙龄女子，女子面貌姣好，身手利落，方可以舞出“霍如羿射九日落，矫如群帝骖龙翔。来如雷霆收震怒，罢如江海凝清光”的气势。五十年后，杜甫又在大历二年(767)十月十九日的夔府别驾元持府第中“见临颍李十二娘舞剑器”，仍是一女子独舞的形式，可见在五十年里剑器舞一直在持续发展，并有人专门教授剑器舞，但其表演形式变化不大。剑器舞的表演者也有男子，如上文提到裴将军就是舞剑器的高手，他最拿手的是舞“满堂势”。据《独异志》记载，裴旻“掷剑入云，高数十丈，若电光下射，漫引手执鞘承之，剑透空而入”，看起来非常惊心动魄，所以裴旻神奇的剑器舞激发了画家吴道子的灵感，吴道子“乃挥毫益进”，于飒然风起之中，成就了一幅天下名画。故颜真卿有“赠裴将军”诗云：“剑舞若游电，随风萦且回。登高望天山，白云正崔巍。”

从白居易和元稹的《胡旋女》诗中可以看出，胡旋舞的舞者多为女子，有独舞，也有三四人舞，后来也有男子的胡旋舞。从现存的唐代壁画资料来看，女性胡旋舞者身着飘逸拖地长裙，身上缠有长长的飘带，在激越的鼓声里旋转不停，裙裾飘摇之中让人有眼花缭乱之感，故称之为“胡旋”。盛唐的开元天宝年间，胡旋舞俨然成了唐代长安城里的一种时尚，就连杨贵妃都带头跳胡旋舞。胡人安禄山体重三百三十斤，“每行以肩膊左右抬挽其身，方能移步”，但为了讨好唐玄宗和杨贵妃，他仍可以在殿前“作胡旋舞疾如风焉”，由此看来也有男性跳胡旋舞者。《新唐书》礼乐志十一记载的“胡旋舞，舞者立毬上，旋转如风”的舞蹈样式，已把舞蹈与杂技元素结合在一起，舞

宋代高平开化寺壁画艺术设计研究

□ 邯郸职业技术学院 纪春明

摘 要 宋代高平开化寺壁画有着精细的笔触及严谨的写实风格，其将形态多变的人物及情节展现在世人面前。开化寺壁画不但具有极高的艺术价值，而且还具有重要的史料价值，被人们称作宋代的“百科全书”，无愧为中国古代壁画之瑰宝。

关键词 宋代 高平开化寺 壁画 艺术设计 中图分类号 G275.1 文献标识码 A 收稿日期 2014-6-25

壁画在中国历史上有着非常重要的地位，其原型可以追溯到原始社会的岩石画，其以不同形式记录着当时人们生产、生活的各个方面。宋代高平开化寺壁画有着精细的笔触及严谨的写实风格，其将形态多变的人物及情节展现在世人面前。虽然开化寺壁画已经有近千年的历史，但仍然能够看到古代文化的历史。所以，开化寺壁画不但具有极高的艺术价值，而且还具有重要的史料价值，被人们称作宋代的“百科全书”。

一、开化寺壁画艺术的美学内涵

1. 宋代壁画的审美思想。宋代建立结束了五代十国的混乱局面，使得社会政治局面趋于稳定，文化建设也得到政策的支持，如对世界经济发展有着重要贡献的火药、印刷术、指南针等都是这个时期出现的。同时，手工业及商业的兴盛也促进了工艺艺术的发展，当时的政治及经济形势对美术事业有着重要影响。宗教作为封建统治阶级的重要统治工具，其带来了宋代宗教艺术的发展与繁盛，从南北朝时期佛教壁画便已经产生并大量涌现。例如，吴道子、曹霸等都是当时绘制壁画的能手。唐朝时期，佛教人物画开始在中原盛行，其不断吸收其他民族及地区的艺术精髓，逐渐形成新的工艺美术形式。唐代人物画一直占有重要地位，突出表现了当时的生活及追求雅士生活的审美情操。五代时期的绘画艺术为宋代壁画的发展奠定了重要基础，山水画、人物画的写实艺术已经超越了唐代。宋代的宗教人物画继承了唐代的传统，佛教人物画的绘画风格延续了吴家样式。宋人郭旭若曾提到：“若论佛道人物，侍女牛马不及古者，若论山水树木，则古不及今。”[1]60 由于宋代统治者对宗教采取了保护措施，南塘、吴越等地的画家汇集于开封，与中原画家合成一支强大的壁画创作团队。宋代壁画虽然没有唐代那种宏伟的气势，但其在规模上可与其相媲美。据史料记载，宋徽宗时期创建的五岳观，征集天下绘画名士数百人，可见宋代有着数量众多的绘画人才。

2.开化寺壁画对传统美学的继承。宋代高平开化寺壁画由于东壁、北壁的壁画损毁较为严重，只能以其他壁面的壁画作为研究对象，其绘画包括生产劳动、社会活动等社会实践内容。中国绘画历史注重继承，开化寺的壁画也直接继承了唐代中原壁画的风格。西壁中心的主题以毗卢遮那佛为中心，向两边呈对称式展开，表现了佛说法的情景。这种说法壁画周围都绘有佛本生的故事，每组说法壁画又可单独成为一种有着丰富表现的画面。毗卢遮那佛说法图给人

者是在旋转的球上转，更增加了胡旋舞运动上的技巧与难度，也增加了胡旋舞的看点。

关于胡腾舞的舞蹈细节，现存的资料不多。据专家考证，西安东郊唐代苏思勗墓室东壁上的一幅乐舞图表现的就是胡腾舞，壁画上的中间地上铺了地毯，一个深目高鼻的中年男子，身穿长袖衫，腰系黑带，正在欢快地舞动。河南安阳北齐范粹墓出土的一件黄褐釉瓷扁壶，壶身上有一个舞蹈者和四个伴奏乐人，也被专家鉴定是胡腾舞的图像。又据唐代刘言史的“王中丞宅夜观舞胡腾”诗云：“石国胡儿人见少，蹲舞尊前急如鸟。跳身转毂宝带鸣，弄脚缤纷锦靴软”还有唐代李端的“胡腾儿”诗云：“帐前跪作本音语，拈襟摆袖为君舞”，由此可见，胡腾舞多是在唐代达官贵人的夜宴会上表演，跳胡腾舞者是男子，舞者脚踏软靴，多采用半蹲的姿势，忽而跃起忽而蹲下，双脚不停地踢踏，所以唐代人称胡腾为“蹲舞”。

三、唐代主要的健舞艺术家

因为唐代的健舞者多是来自西域的民间艺人，所以史书里没有留下他们的姓名，更没有留下他们的详细生平，只有极个别的宫廷舞者留下了姓名和生平资料。

剑器舞者公孙大娘：公孙大娘的生平事迹在史书中并无记载，只能从杜甫的“观公孙大娘弟子舞剑器行”中略知一二，从“先帝侍女八千人，公孙剑器初第一”来看，这位公孙大娘应当是开元盛世唐玄宗后宫里的剑舞者，因其舞技高超而颇得恩宠。但在安史之乱中，公孙大娘和其他宫廷艺人一样，落得“梨园弟子散如烟，女乐余姿映寒日”的结局，只得在民间卖艺为生。在“五十年间似反掌”的时光流转之中，一代剑舞明星公孙大娘不知不觉香消玉殒，只有其女弟子传其美名。

胡旋舞者杨贵妃：白居易“胡旋女”诗中有云：“天宝末年时欲变，臣妾人人学圜转。中有太真外禄山，二人最道能胡旋。”看来杨贵妃是当时很有名气的胡旋舞者，据说杨贵妃曾亲自编排了大型的胡旋舞，唐玄宗亲自击羯鼓为之伴奏，场面非常奢华。

胡旋舞者武延秀：武承嗣之子，武则天侄孙。武周圣历元年(698)六月，突厥默啜请求与大唐和亲，武则天便命淮阳王武延秀前往突厥纳默啜女为妃。默啜却认为武延秀不是正宗李唐后裔而前来冒婚，遂囚禁武延秀，于长安四年(704)八月方得还朝。因在突厥生活了六年，武延秀学会了胡旋舞和突厥语，曾多次在唐中宗的安乐公主面前舞胡旋而博其欢心，随后安乐公主改嫁武延秀。

胡旋舞者安叱奴：安叱奴是何方人氏不得而知，但从这个名字和他善舞“安国乐”一曲来看，大概是来自于安国一带的人。因安叱奴舞技出众，唐高祖李渊把他封为五品官散骑侍郎，此事曾引起了朝臣的愤怒，和一片的反对之声，但通过此事，也可以看出李渊对胡旋舞者的重视，还有胡旋舞者在盛唐的地位。

参考资料
[1]陈旸.乐书[DB].上海：上海人民出版社，1999.
[2]欧阳修.新唐书[M].北京：中华书局，1975.
[3]中国舞蹈艺术研究会.全唐诗中的乐舞伎资料[M].人民音乐出版社，1996.
[4]卢国琛.杜甫诗醇[M].杭州：浙江大学出版社，2006.
★本文为河南教育厅课题，课题编号 132102210211。